

荆楚漆器几何纹样的构成规律与审美意蕴探究

吴韬勇

武汉工商学院艺术与设计学院 湖北省武汉市 430065

摘要: 荆楚漆器在中国传统文化中占据着极其重要的位置, 其独特的几何图案纹样充满历史厚度也一直是学者们关注的重点。本文主要是从: 1. 对荆楚漆器几何纹图案的历时特征分析; 2. 从几何图案基本构成原理分析, 如对称性、比例原理等; 3. 结合美学心理理论阐述几何图案包含的象征寓意、与荆楚文化和民间信仰之间的关系, 并倡导用这一几何图案去推进当代教育, 尤其体现在工艺品设计、文物修复和现代设计教学上的应用, 对于继承和创新荆楚漆器具有深刻的意义。希望此研究对荆楚漆器的创新和发展起到新视角和新方法的启迪作用。

关键词: 荆楚漆器; 几何纹样; 构成规律; 审美意蕴; 文化符号学; 艺术教育

引言

荆楚漆器是中华民族优秀传统文化的重要组成部分, 具有悠久的历史, 厚重的文化底蕴, 独特的几何图形具有很高的审美价值, 还具有丰富的文化内涵。但随着社会的发展, 古老的技艺面临着现代社会发展的压力, 尤其是传承和创新方面压力更大。本文通过对荆楚漆器几何图形形体构造方式的研究, 从审美的角度来阐述其艺术内涵及文化内核, 探究荆楚漆器在当前教育设计中潜在的应用前景, 以期对荆楚漆器的保护提升提出新的见解和建议。

1、荆楚漆器几何纹样的历史背景与演变

1.1 荆楚漆器的历史概述

荆楚漆器作为中国传统文化的组成部分, 是我国古代漆器制作工艺的代表。其起源于中国中部南部地区, 即湖北省及湖南省等地区。荆楚漆器的出现要从距今约 5000 年的新石器末期公元前 5000 年代开始, 随着时间的推移, 逐渐呈现出独特的特质、外形特点及工艺特征。古代的漆器并不只是为了使用的生活必需品, 在一些场合或随葬品中都可见到漆器的身影, 因而拥有极深厚的历史和文化价值。到秦汉文化大盛时期, 荆楚漆器的技艺和形制更为多样, 逐步趋于成熟。其中以唐宋时期的工艺制造最为高超, 营造出独树一帜的艺术风格, 在中国古漆器制品中属上乘之作。

1.2 荆楚漆器几何纹样的起源与发展

荆楚传统漆器几何纹样取法古人对自然的观察与抽象描绘。早期几何纹样多以简单线条、球面、三角形作为最

基本的纹样, 并以秩序地排列组合为图案表现形式, 体现匠师们对于秩序、和谐、结构的追求。随着漆作技术的发展, 几何纹样被广泛使用, 也形成了独具特色的几何纹样。这类纹样通常具有审美的装饰性并且寄托着深刻的寓意, 如天、日、月、星等自然元素。明清时期社会环境及审美情趣的改变使荆楚传统漆器的几何纹样发生进一步的发展演变, 增加了许多新鲜元素, 至今日, 在现代艺术设计与手工艺创制中, 荆楚传统漆器的几何纹样依然深刻地影响着当今艺术设计及手工艺创作的发展。

2、荆楚漆器几何纹样的构成规律

2.1 纹样的对称性与几何结构

对称性是湖北漆器最大的特色。不仅仅是对视觉上的平衡感的体现, 更是古人对自然法则和自然规律的一种敬畏。其形制往往会采用直线或弯曲, 圆形、方块形、三角形等各种几何形的有规律分布, 对称式的构图设计表现出视觉上的安定性及一种深刻的精神意趣, 几何形的排列往往有着一定的比例规则, 这些形状的形式美感均有着美术、数学两方面的美感。几何、对称的组合除视觉律动的美感外, 更是表明了对湖北漆艺造型美的极致追求。

2.2 纹样比例与空间布局

首先, 湖北地区的漆器几何图形强调了图形构成中的比例分配与空间处理原则。其图像的各个组成部分很多都是按照黄金分割线或对数螺线的原则分配大小与位置, 从而使图形的各组成部分皆在比例分配上和谐平衡, 从而提升图像本身的美感。而这种经过科学比例分配的漆器图形

的图像表面与空间构成在观赏时也会给人带来更为立体的效果,即深浅有度,给人一种既密又疏的空间感与层次感。而在空间处理过程中则往往运用调整各部分成分相互位置的距离的分配原则,从而达到在构图上更富层次、不过于琐碎的效果。而这种空间处理,除了增强图像本身的美观外,还会造成漆器制作的装饰趣味性。

2.3 纹样形式的变化与创新

长久以来,湖北地区的漆器几何纹样历经了繁复且多变的衍变过程:早期大多以单一几何元素(线、球、三角等)为主,随着制作的精进和审美的变化,创作者在设计中会寻找更多的新思路,可能会对一个或若干个几何元素重复使用或改变其大小,甚至会创造抽象的形式表达,使漆器纹样愈发多变及具创造力。到明清时期,这种做法并没有因为时间的变化而中止,反而得以持续并继续寻找更丰富的变化元素,如层叠式的次序表现、过渡色的营造、引入其他艺术风格纹样等,如此在提高其审美性的同时增加了其实用性。

2.4 荆楚漆器纹样的视觉表现特点

湖北省的漆器设计几何形态的形式美学效果首先是通过漆器的表面平整度、明亮度,增强了其上的形态装饰,产生强烈的视觉冲击力。其次,由于漆艺设计的自身制作技巧特点,所以设计师们在制作自己的作品时经常运用多层叠加、镶嵌的方式塑造作品,使作品呈现出深度和立体的视觉效果,这种形式的美学效果使得设计复杂化,每个线条和几何形态都充满生命活力。第三,湖北省漆器所用的几何形态设计时还会借助色彩搭配组合与明暗层次叠加,增强图形的视觉力度和形态表达的效果。红、黄等明亮色彩或者黑、褐色等黯淡色彩与之相应的几何图案配合,构成一种具有动态感和稳定性韵律感的视觉感受。

3、荆楚漆器几何纹样的审美意蕴

3.1 纹样的文化象征意义

在湖北出土的漆器中,运用独特的几何设计不仅仅是美学意义上的一种设计形态,还包含着更深的意义。在中国古代几何图形一般认为代表了对整个世界的宇宙观、宇宙的法则。例如,球体表示世界是完整的;三角形代表人类与自然环境的联系。故人们将这些几何图形所表现出的美感运用到精美绝伦的绘画作品上,是其对自然宇宙秩序的理解和对生活平静美好的希冀。同时一些几何图形如云

朵、闪电等又都经常具有人们赋予的吉祥、福寿等民间信仰意象,反映了古人的追求和深刻体现了古代中国人对生活的美好向往。

3.2 纹样与荆楚地域文化的关联

湖北漆器几何图案与地域的文化及地理环境是紧密联系的,湖北省一直是我国文明中心,丰富的资源,特殊的历史底蕴,湖北区域壮丽的山水、植被和动物等的生态链常为漆器设计提供设计元素,而作为古代楚国起源的湖北省,具有自己的哲理理念、美学理念、宗教信仰等因素也深深影响着漆器艺术审美形式,因此湖北漆器几何图案往往会体现和强调区域特色,具有浓郁的地域文化特色。如从《楚辞》中的神话传说衍化为传说的过程中几何图案的身影总是出现于漆器设计中,使其成为最具代表性的区域性特色。

3.3 荆楚漆器几何纹样中的哲学思想

湖北漆器的抽象图形中蕴含了大量的哲学思想,其中大多为道家、儒家思想。从道家思想中我们可以发现,自然界的大道理是最关键的,而这些抽象图形中的均衡对称正好是它的具体体现。如球体与立方体的对称表意,即天地阴阳的变化,这就是“天人合一”的观点。其次是儒家的中庸之道、礼法思想,在道器之中,这些均衡、规矩的几何图形也是儒者所推崇的。另外,一些图形的造型形式,有时被视为古中国人对宇宙形态像球状、地体为四方形的认识,这是古中国人对宇宙万物、人生之道认识上的反映。

3.4 纹样在民俗信仰中的应用与解读

民间信仰作用彰显于湖北漆器的几何纹样中。中国古代的传统宗教观念,是人们生活的重要内容,因此作为大众日用品的漆器必然也有着这样的观念。大量的几何纹不仅作为装饰起到美观的作用,而且还承担着赐福、驱邪、保护家庭的民间礼仪。比如常用的回纹、螺旋纹,前者象征着生活的无尽与财源滚滚的连续,后者意味着生命的永无止境。先人们认为,这样的图案能够镇灾除邪,保障家宅平安。另外,例如云纹、雷纹之类的图案也被广泛应用,往往与天地崇拜、气候变化、自然神的崇拜有着密不可分的关系,代表着风调雨顺、五谷丰登之意。

结论

通过对荆楚漆器几何装饰图形结构原理及其审美意义研究,发现荆楚漆器几何纹样不仅有鲜明的地域特点,也

有深邃的文化及哲学寓意。从平衡性、比例性到视觉性，荆楚漆器几何纹样充分彰显了高超的技术和高雅的艺术智慧。在当下教育语境中，荆楚漆器几何纹样可起到传承传统文明的积极作用，也可对今天的现当代设计或手工制品产生启迪借鉴作用。长远来看，加强漆器文化的保护与传承工作，让其提升在世界文化圈中的国际地位。

参考文献

[1] 王文博;刘海洋. 荆楚漆器的文化符号与艺术特征研究 [J]. 艺术与文化, 2023(12): 45-48.

[2] 张淑萍;陈志宏. 中国传统漆器工艺的美学特征及其发展趋势 [J]. 民族艺术, 2022(8): 22-25.

[3] 李晨曦;许宏伟;黄建国. 荆楚漆器几何纹样的结构分析与美学探讨 [J]. 设计学报, 2021(6): 67-70.

[4] 郭瑞鹏;胡志强. 漆器纹样与地域文化的互动关系探讨 [J]. 传统文化研究, 2020(5): 50-53.

作者简介: 吴韬勇 (1996-), 男, 汉, 安徽合肥人, 硕士, 武汉工商学院艺术与设计学院, 助教, 主要研究方向: 传统纹样图案设计、字体设计。